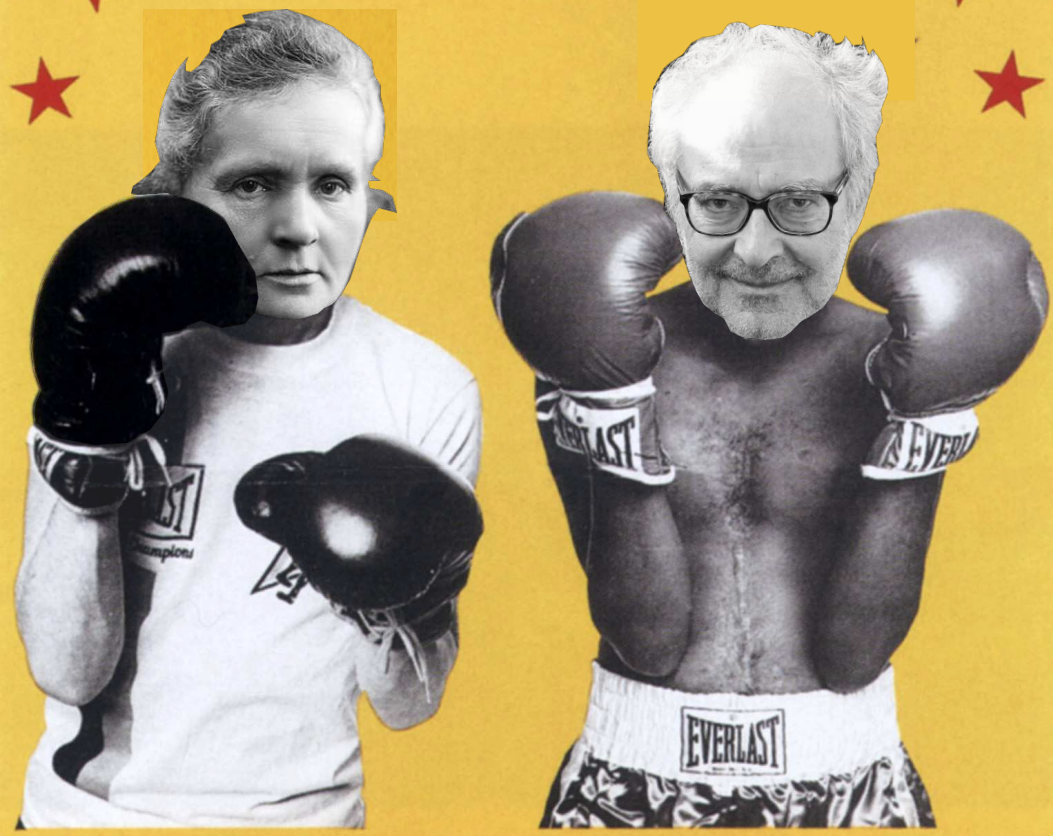
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

PRESENTA

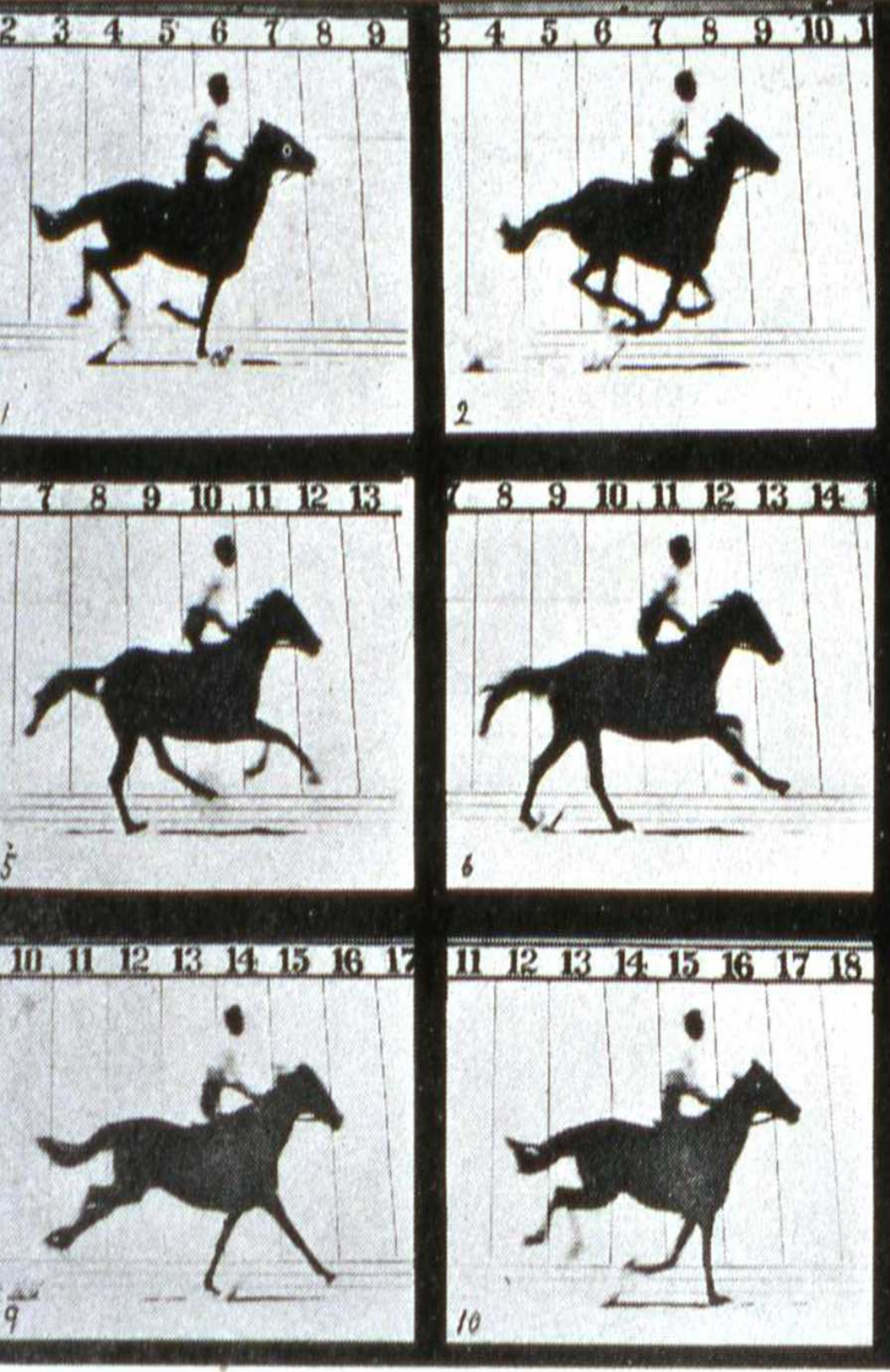


CURIE GODARD

INVESTIGACIÓN ★ CREACIÓN

MICROENSAYOS DE ESTUDIANTES - CINE Y TV

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2018 II

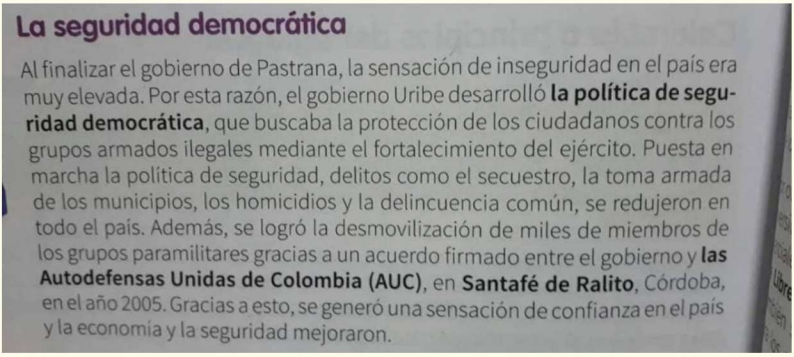

2 3 4 5 6 7 8 9
1
3 4 5 6 7 8 9 10
2
7 8 9 10 11 12 13
5
7 8 9 10 11 12 13 14
6
10 11 12 13 14 15 16 17
9
11 12 13 14 15 16 17 18
10

Este fanzine recopila varios ensayos recibidos como trabajo final de la asignatura “métodos de investigación” del programa de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Dar la discusión sobre ¿qué es la investigación? en un programa vinculado a las artes es una tarea problemática, que pone en tensión las formas de conocimiento de la ciencia y la creación artística. Sin embargo en el contexto colombiano, donde la enseñanza del arte se circunscribe a una institución universitaria, dicha discusión es ineludible. Por ello, mas que huir la confrontación, un curso de investigación debe interrogarse por las relaciones entre arte y ciencia y las distintas formas de conocimiento, sin perder la identidad propia del método – si lo hay – de la creación y sin capitular ante la hegemonía del pensamiento exclusivamente científico – si bien bello pero incompleto – que rige la institución universitaria. Así, el dialogo enriquecedor y generador de posturas críticas puede tejer relaciones insospechadas, pequeñas epifanías o refutaciones certeras surgidas de la hibridación obligatoria en un mundo donde todos los paradigmas, incluyendo el científico, están mutando. Y esto es lo que se encuentra en este pequeño volumen, que desde una perspectiva de investigación-creación se concibe como un artefacto discursivo que supera el texto como medio único para comunicar la investigación. Mas que un ejercicio de una clase, es en sí una pequeña pieza creativa y colectiva, un cadáver exquisito donde se encuentran y chocan las distintas concepciones que sobre investigación-creación, ciencia abierta, proyectos audiovisuales entre otros tienen varias mentes inquietas que se debaten entre el pragmatismo lineal del método en una industria como el cine y la quimera romántica de la creación inefable. Pero que no se visualice un falso dilema en las páginas siguientes, ya que este collage de sensibilidades muestran de manera muy sencilla que la complejidad es bella y que el orden no debe ser temido, sino reinterpretado, cuestionado y adaptado a las necesidades propias. Es un ejercicio pequeño pero que en sus expresiones gráficas y textuales quizá pueda invitar a más personas a esta urgente conversación.

Luis Fernando Medina Cardona
Profesor Asociado
Escuela de Cine y Televisión
Universidad Nacional de Colombia
lfmedinac@unal.edu.co

INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES: VER LA HISTORIA DESDE OTRA PERSPECTIVA.

En un mundo posmoderno y globalizado como éste es necesario contribuir nuevas formas a los métodos de investigación, crear y formular figuras novedosas que se adapten a las necesidades de todas las disciplinas.
Es por este motivo que nace el método de investigacon a través de las artes, sus fuentes primarias son obras de arte, ya sea literatura, cine, pintura, música, arquitectura. A través de este método el mundo del arte pasa de ser apoyo a pilar en la fundamentación teorica, ganando un carácter "serio" dentro del mundo académico.Es de saber que es un método reciente y polémico, ya que es claro que la obra de arte es una expresión llena de subjetividad y podría considerarse peligrosa para fiarse por completo dentro de una investigación, sin embargo considero que lo mismo sucede con los textos académicos de ciencias humanas e incluso ciencias exactas ya que cada producto, libro u obra tiene la esencia y la subjetividad de quien la realizó, solo que se trata de esconder en textos de este carácter, y otros por el contrario llegan a ser muy descarados. Podemos ver el ejemplo de Santillana y su versión de libro de historia de texto



La seguridad democrática

Al finalizar el gobierno de Pastrana, la sensación de inseguridad en el país era muy elevada. Por esta razón, el gobierno Uribe desarrolló **la política de seguridad democrática**, que buscaba la protección de los ciudadanos contra los grupos armados ilegales mediante el fortalecimiento del ejército. Puesta en marcha la política de seguridad, delitos como el secuestro, la toma armada de los municipios, los homicidios y la delincuencia común, se redujeron en todo el país. Además, se logró la desmovilización de miles de miembros de los grupos paramilitares gracias a un acuerdo firmado entre el gobierno y **las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)**, en **Santafé de Ralito**, Córdoba, en el año 2005. Gracias a esto, se generó una sensación de confianza en el país y la economía y la seguridad mejoraron.

Fotografía extraída de: https://twitter.com/escriboconlaizq/status/1093579152425447424/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1093579152425447424&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fescriboconlaizq%2Fstatus%2F1093579152425447424

y compararlo con la obra de Jesus Abad.

La Historia oficial que nos han enseñado desde el colegio ha sido escrita por los opresores y privilegiados haciéndonos creer que las cosas fueron así y no hay nada discutible desde su propia forma de escribir en tercera persona sin vincularnos a ella. Por lo anterior encuentro necesaria la revisión de obras de arte donde se hallan las claves de una historia mas honesta y por honesta quiero decir mas real donde existe una primera persona involucrada que quizás revela un mundo sensible que recoge un sentimiento de toda la humanidad las situaciones y acontecimientos dejan de estar allí en un libro como algo ajeno que no nos toca y pasamos a ser parte de ella a descubrir a identificarnos y entender porque nuestra sociedad es así y al mismo tiempo sentirnos parte de ella. Dentro de este método de investigación considero que cabe señalar cómo la propia his toria de vida llega a convertirse en un elemento a la hora de revisar las fuentes, nuestras experiencias son capaces de convertirse en recursos dignos de investigación, lo cual es maraviloso ya que es algo real y que nos pertenece.

Fotografía 2 extraída de https://www.semana.com/cultura/articulo/jesus-abad-colorado-inaugura-su-exposicion-el-testigo-en-el-museo-claustro-de-san-agustin/587578 Es

Claro que es necesario tener en cuenta el contexto de los y las artistas y sus obras, allí entran a crear una especie de simbiosis la historia y el arte.

Conclusión

Considero que esta apuesta por la investigación basada en las artes tiene lugar y debe seguir desarrollándose de manera más seria dentro de las instituciones académicas , para ello debe seguir creciendo y consolidándose y así poder ser llevada a cabo en todas las disciplinas.

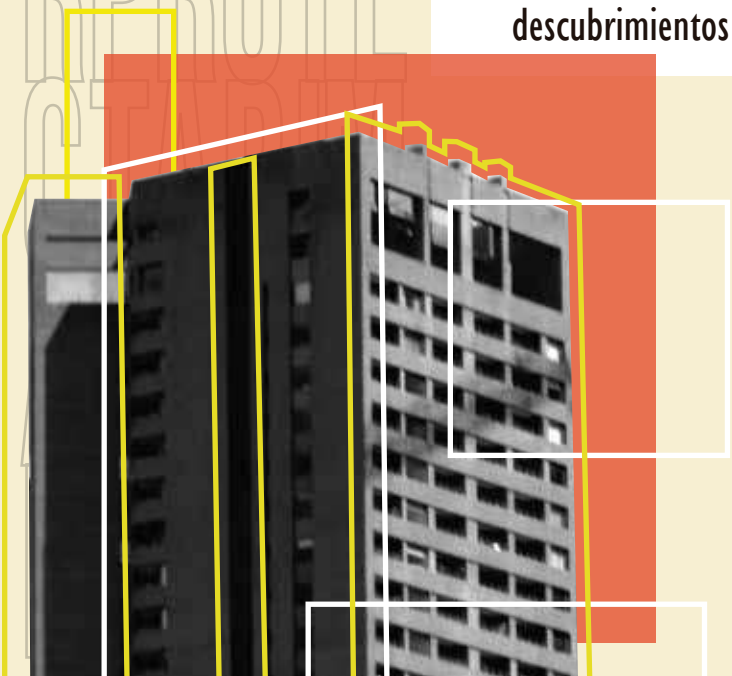
Natalia Amaya Parra.

2019

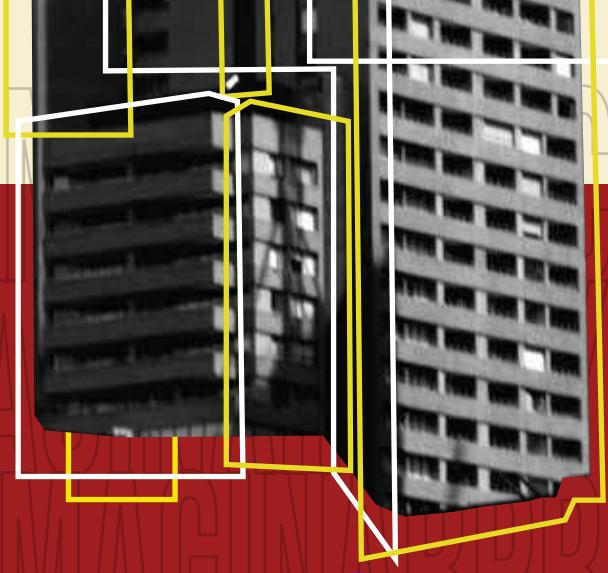
INVESTIGA CREA DOR

La investigación inicialmente debe "responder a un objetivo: el conocimiento, y segundo debe ser un proceso sistematizado"
(Archer, 1995)

El artista parte de la investigación para preveer , evaluar y anticipar soluciones, resultados o reacciónes sobre su obra. El artista IMAGINA Y PROYECTA. Transgrede con su obra al proponer nuevos planteamientos, como en la ciencia con diferentes descubrimientos o invenciones. .



[A]



La Investigación - Creación es el proceso en las artes que busca que las obras producidas por los artistas puedan llegar a considerarse como investigación, así como en las ciencias. Para esto, los procesos artísticos deben ser reconocidos y legitimados por asociaciones y académicos, tal como en el ámbito científico. Por otro lado, busca reconocer no solo la obra de arte finalizada sino también el proceso de realización y concepción del proyecto, es decir, ¿cómo se llego a ese resutado? ¿por qué? ¿qué cambió? ¿qué transformación sufrió el artista o su público?

No toda obra artística es investigación, así como no toda investigación conduce a la creación. Depende del artista investigador si pretende organizar su proceso creando metodologías y sistematizando su experiencia. Es importante entender que la metodología es propia de cada proceso y no está sujeta a la estructura científica.

Pero... ¿Quién legitima los procesos y los aprueba como investigación?

Grecit Juliana Uribe Gamboa. 2019.

EPISTEMOLOGÍA DE SÍ MISMA

POR: ANA MARÍA ANGARITA CUBILLOS

La investigación-creación plantea la convergencia de diferentes áreas del conocimiento con un fin investigativo, es decir, la interdisciplinariedad en los procesos de investigación. Los procesos creativos se acoplan a las investigaciones, sobre todo cuando la metodología conlleva al uso de capacidades, técnicas o habilidades artísticas; no solo en las ciencias sociales, también en las ciencias fácticas. Más el problema de esta relación surge al momento de hablar de un artista-investigador. La imagen del artista debe ser revaluada; pues esta es reducida hasta el punto de creer que su proceso de creación está mediado única y exclusivamente por un culto a lo estético.

Lo que expongo no es una apología a la utilización de los métodos creativos con fines investigativos, donde la obra queda relegada a un segundo plano y lo que importa es el conocimiento práctico que se deriva de la misma. Por el contrario, busco un acercamiento necesario entre procesos de reflexión dentro de la creación artística que alimenten la discusión acerca del abordaje de problemas sociales, entendiendo esta palabra como asuntos de relevancia investigativa, fundamentales para la construcción de conocimiento.

Cuando se habla de investigación-creación hay una necesidad de establecer cual es el carácter del sujeto dentro de esta relación binaria que intenta ser, hasta cierto punto, complementaria. Pero, descartar o prevalecer una sobre la otra sería contradecir sus propios principios; ya que cada una por separado no enfrentaría los retos que representa. El artista-investigador tiene la tarea de reevaluarse de ser consiente que el objeto de estudio no hace parte del exterior, sino que esta mediado por su propia creación.

Autoretrato con Espejos (1993)
Como símil de la autoetnografía en la Investigación Basada en Artes

Esto presenta la complejidad de ser un artista-investigador al momento de evaluar la variante de tipo epistemológica de una investigación en las artes, pues, esta implica un trabajo de análisis de tipo reflexivo, es decir, un cuestionamiento constante acerca de cuál es la influencia o el papel que juega el artista dentro de la construcción de la obra y/o investigación. Es hacer un ejercicio auto-etnográfico bajo el cual, Hernández (2008) dice: *"No se habla de mi, sino desde mi"* (p.102).

Así pues, el artefacto artístico que se escoge (ya sea la cámara, el lienzo, un instrumento musical, una narración oral o escrita) en sí mismo, es objeto de reflexión con respecto a su funcionalidad; es decir, son metodologías y a la vez productos/resultados que por sí solos generan también conocimiento.

En conclusión, los retos epistemológicos de la investigación basada en artes generan una riqueza conceptual y práctica en los modos de creación, pues la metodología pone como punto de reflexión el papel que cumple el artista y/o investigador dentro de los mismos procesos haciéndolo un conocimiento auto-etnográfico, y, de su resultado, como un campo múltiple interpretativo que afecta, no solo a quiénes participan de manera directa en él, sino a un espectador/lector, quiénes generan conocimiento.

INVESTIGACIÓN DESDE LA CREACIÓN DOCUMENTAL - SERGIO REYES MIRANDA

La investigación desde la creación encuentra sus ejemplos más claros en expresiones artísticas como el documental, este al poseer elementos que permiten representar la realidad a través de un dispositivo que en pocas palabras «captura el tiempo», demuestra de forma practica como el artefacto puede contener a la vez el objeto de estudio y el desarrollo creativo; esto aunque no ocurre en todos los géneros subyacentes a lo que conocemos como documental, si es evidente en sus principales corrientes.

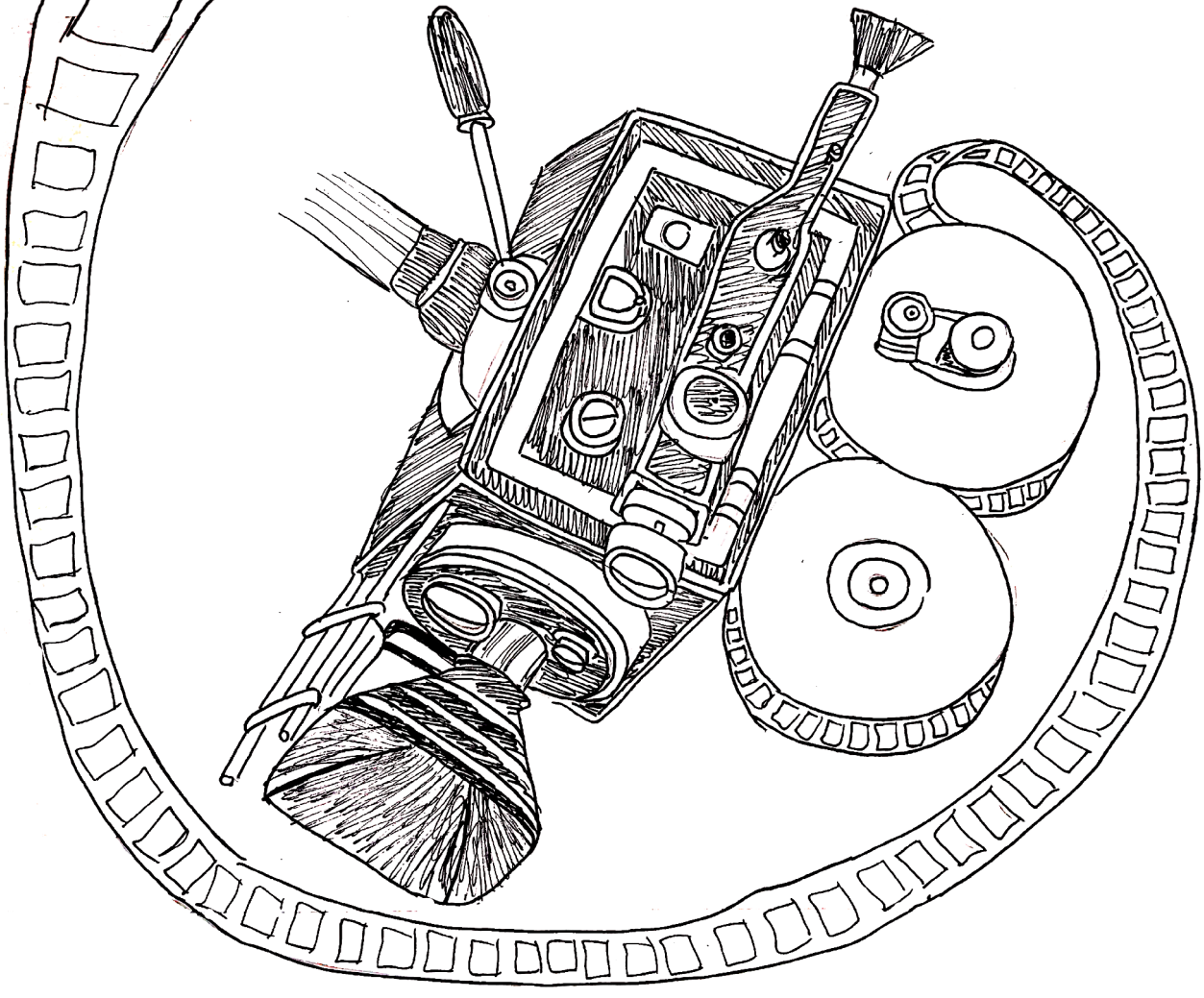
El audiovisual por si solo funciona como método de investigación e incluso podría estar relacionado con la corriente clásica, su práctica puede ayudar a realizar una observación minuciosa de un objeto de estudio, teniendo la capacidad de recolectar información por medio de la documentación visual y sonora, y dando además la posibilidad de acceder a los datos constantemente; en el uso menos riguroso del audiovisual esta información se encontrará mediada por el montaje y el tiempo invertido en la creación, la resolución del proceso responderá a la imagen subjetiva que el realizador ha concebido del objeto de estudio.

El documentar la realización de un relato audiovisual acerca de un sujeto (o personaje), crea distintas variables de apreciación del mismo, puesto que, este tipo de ejercicios no solo traen a colación las más clásicas formas de producción documental sino que evidencian fenómenos relacionados con la interacción de tres elementos claves: investigador, medio y objeto, los cuales se entremezclan creando ejemplos que responden desde distintos ángulos a la misma pregunta: ¿Cómo afecta la realización audiovisual al sujeto que se estudia?; tal es el caso del cinema verité el cual busca a través de la interacción directa encontrar situaciones que solo son posibles con la intervención del medio, o el cine directo el cual a pesar de intentar no interferir termina por enmarcar y disponer a los sujetos en actitudes atravesadas por el mismo experimento.

La cámara incide de manera radical en quien es filmado, ese hecho es sabido tanto por el investigador que toma la máquina como por la persona que será objeto de estudio, esta relación afecta inminentemente las lecturas que se puedan tener acerca del artefacto final, no solo el «arte contemporáneo trae consigo la desaparición de los límites entre objeto y sujeto, tema y discurso, lenguajes cinematográficos y lenguajes artísticos»[1], también trae consigo la inclusión del medio en las reflexiones finales, en este caso tal medio es la cámara, la cual proporciona miradas que revisitan el mismo proceso de realización y de alguna manera desvían el «propósito investigativo».

Reflexionar alrededor de la representación de un sujeto mediado por la cámara, habla más de la construcción que de la imagen obtenida; el conocimiento adquirido durante el desarrollo creativo debe estar inscrito en el objeto de arte, esta condición define a la investigación desde la creación, y en cierta medida cada vez que se ejerce esta actividad en la realización documental se retoma la discusión del quehacer audiovisual y el impacto de este en la visión de mundo.

[1]Russo, Eduardo A (2011). «Cine/arte contemporáneo: sobre algunas experiencias recientes en el documental de creación argentino» en Cómo se piensa el cine latinoamericano. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, pp 26 - 39.



LA IMAGEN INMACULADA

El diseño de la imagen se supone como una creación fluctuante, diversa y amplia. Debe recoger todas las posibles imágenes que el hombre pueda crear y que sea capaz de imaginar. El diseño debe transmitir y sentir, no debe castrar ni censurar, debe alzar la voz.

No existe nada más corrosivo e incómodo que un diseño gráfico metódico, ajustado, patronado, cuadriculado... es aquel diseño que está siempre dentro de lo perfecto y ataca lo irregular.

Es así que nos hemos dispuesto a la merced de un diseño autoritario, academicista, medido por lo racional y que no cree establecerse más allá, no lo ve necesario. El diseño gráfico Colombiano debe expandirse y permitir re-interpretarse, o por lo menos el que hemos concebido. Sus figuras se han vuelto obsoletas, predecibles y mecánicas, no existe una intención de transformarse o no por lo menos en el pronto tiempo.

Un diseño gráfico aséptico es un diseño que se ha limpiado de los vestigios de su misma creación, de los saberes humanos e imperfectos que le confiere el arte creado por las manos. Un diseño gráfico que anula el error y limita el material es uno que ha aprendido a mirar a través de una realidad extrañamente limpia, que no existe per se. Ha cauterizado el ruido, ha dispuesto a menos los bordes excedentes del color y se ha servido de la pulcritud máxima para hablar de la limpieza en la imagen. Una limpieza que de por sí ya

Por Nelson M. Vásquez

se nos presenta como nociva si educamos al ojo para recibir esas imágenes exclusivamente y nos cultivamos con la firme creencia de que éste es el único mundo posible de imágenes.

El ruido confiere automáticamente una dimensión de suciedad, es impresentable, inadmisible. El ruido se nos ha presentado como si fuera lo maldito, lo innombrable. Una imagen que no contenga ruido es una imagen estética, pulcra, que, se supone, habla de nuestra condición como seres humanos: impíos y castos. No es más esto que una gran falacia recogida a través de los estándares de que lo único entendido como estético es aquello que hemos repasado por la limpieza una y otra vez. Todo aquello que esté metido dentro de un universo sórdido, disonante y discrepante es algo que no merece ser estudiado ni observado. Hasta tal punto hemos llegado de racionalizar todo de una forma robótica que no nos permitimos abriros a otras experiencias del ver y el oír.
El ruido debería volcarnos y hacernos pensar mucho más allá de lo que creemos, el ruido es. Considero yo entonces, que son todas las formas, colores y sensaciones posibles, es el desborde de lo humanamente posible. Es todo aquello que se ha permitido existir en un solo lugar, una suma de fuerzas y frecuencias poco entendidas, sublimes dentro de su propio existir, que tienen su propio código. La suciedad del escuchar y el ver también es un mundo posible, es un mundo interesante, que rompe barreras. Es un universo que busca existir más allá de los valores mismos.

Es irrupción, estética, es presentar al mundo lo que los ojos y los oídos no han querido ver ni oír.

¿Hoy en día, qué es considerado como el buen arte?

Constantemente me pregunto cuales son los criterios para considerar una obra de arte como buena porque pareciese que el primer filtro para ser declarada como algo es que sea correcta correcta políticamente y qué tiene que ver la política con el arte qué tiene que ver la política con el cine nada tiene que ver y aún así se espera que el arte sea además de político moralmente correcto socialmente correcto o por el contrario que sea subversivo resistente revolucionario contra cultural y por ende considerado incorrecto es una contradicción asegurar que lo bueno es correcto y lo malo es incorrecto/

La Economía Naranja nos incita a vender nuestra propiedad intelectual como un producto más del mercado como si nuestras ideas y nuestras creaciones fueran productos que se debieran vender al por mayor perdiendo el valor de la unidad de lo único de lo personal y de lo privado el arte como el cine deben abandonar su cualidad de privado para convertirse a lo público y convertirse al mercado convertirse a lo vendible pero no todo el arte pertenece ni quiere pertenecer a una industria aunque lastimosamente lo que es vendible pero malo se ve porque se vende mientras lo bueno que no le interesa ser vendido pero si visto no se ve/

Que Roma no cuenta una historia que es plana que es social que no pasa nada que no cuenta nada que no hay picos dramáticos que se ganó el Oscar por ser socialmente correcta que no es innovadora que es una película más y es que por qué tendría que ser esto o aquello cuando Cuarón sólo quiso mostrar una historia su propia historia que evidentemente correspondía y coincidía con cierto momento histórico que aunque quisiera o no quisiera mostrarlo estaba ahí por qué se ignora la belleza que atraviesa la obra y por qué se intenta diseccionar/

Como plantea Susan Sontag en su Agains Interpretation usualmente se tiende a sobrevalorar el concepto o el significado de una obra poniendo sobre ella ciertas valoraciones morales intentando interpretar todo y calificar todo cuando lo que debería importar en principio es la experiencia sensorial o sensitiva/

Hay una gran diferencia entre hacer películas de política hacer películas sobre política hacer películas a través de la política y hacer política a través del cine/

Esa última es la que verdaderamente me conflictúa/

Mariana Jiménez V/

BUEN

qué es

ARTE

La Investigacion veridica

La investigación se ha ligado a la investigación científica, y esta se ha tratado de introducir en diferentes áreas que no dan resultados exactos; pero que por medio de este método, se tiene la idea de poder estudiar su comportamiento. Esta idea solo permite analizar un fragmento del objeto a estudiar. El otro objeto está oculto dentro de lo que no se puede ver si no se interactúa con él, o en donde no se había pensado buscar. Es ahí donde entra el arte.

Siempre se ha creído que la ciencia es la base de cualquier estudio, de cualquier evaluación y de cualquier juicio justo. Justo basado en la idea de que tiene una mirada objetiva y puntual, en donde lograremos tener la mayor certeza de lo que se está exponiendo, que es la manera más fácil de llegar a un resultado "confiable".

El arte no busca un dato en específico, no busca darle respuesta a una pregunta, el arte pretende mostrar una perspectiva, una manera de pensar o de ver la realidad que tanto se quiere encontrar. Este punto de vista puede brindar información que la ciencia debido a su método estricto no podría alcanzar.

Diego Alfredo Fonseca Cubillos

El concepto que se tiene de investigación tiene la idea que debe dar resultados cuantitativos: cifras de cantidades o de promedios. Números en una tabla que buscan darle un sentido lógico y racional a la investigación realizada. El arte en cambio decide analizar el lado creativo e imaginativo del sujeto o espacio de estudio, indagando en sus experiencias y en su tiempo de práctica. Esta recopilación de interpretaciones puede brindar cosas en común que llevaran a una conclusión de la investigación.

La ciencia tiene planteado en sus métodos de investigación que el investigador debe estar lo más alejado posible del objeto o espacio a estudiar. De esta manera, los datos obtenidos serán de mayor objetividad ya que no realizaron ninguna intervención contundente. La sola observación es justa para recopilar los datos necesarios para poder consolidar información clara y persistente. El arte por el contrario opta por el investigador participante, en donde este observa, interactúa, dialoga, reacciona y percibe influyendo en los datos reunidos.

Se debe buscar un equilibrio entre la investigación científica, paradigmática y lógica y la investigación narrativa, imaginativa y estética. La complementación entre cada una puede brindar un resultado mucho más fuerte que por separado, lo que dará mayor veracidad al estudio realizado. La manera para lograrlo es viendo los partes que cada una le puede brindar a la otra.

Dentro de las artes visuales y los textos no explicativos (como la poesía, la literatura, entre otras) podemos conectar abstracciones ideológicas con situaciones específicas representadas en cualquier tipo de arte. También obtener conocimiento emocional y cognitivo, además del racional y formativo.

La investigación que se realice de ambas maneras debe usarse para ser una herramienta para cualquier persona que busque alternativas para adquirir conocimiento sobre un tema. El arte y la ciencia pueden ser bastante diferentes, pero apoyándose mutuamente pueden producir resultados bastante fructíferos.

Investigacion Creacion Y otros Demonios

¿INVESTIGAR PARA CREAR? ES UN CUESTIONAMIENTO AL CUAL NO ME HABÍA ENFRENTADO, DE MANERA CONTUNDENTE, EN UN LARGO TIEMPO DE CARRERA ARTÍSTICA. SI BIEN PARA CIERTOS TRABAJOS EN ESPECÍFICO, ES NECESARIO LA INVESTIGACIÓN, NUNCA (EN MI CASO PARTICULAR) HA SIDO COMPLETAMENTE RELEVANTE, LA INVESTIGACIÓN SE REDUCE A UN PUNTO ADICIONAL DEL ABURRIDO PAPELEO DE UN TALLER DE CREACIÓN.

A LO LARGO DE LA CLASE, HUBO UN INTENTO DE TRATAR DE LLEGAR A UNA RESPUESTA PARA ESTE PREDICAMENTO, AL MENOS EN MI INTERIOR, PUES ES LO QUE MÁS ME ATEMORIZÓ DEL PROCESO. PENSAR QUE AL FINAL DE UN PROCESO DE CONSULTA, PLANTEAR UN TEMA, ENCONTRAR PROBLEMÁTICAS (GENERALES, ESPECÍFICAS), APLICARLAS EN CONTEXTOS, O BUSCAR EJEMPLIFICACIÓN DE OBRAS YA CREADAS CON EL TEMA, DEBÍA ARTICULAR ALGO "ALEJADO" A UNA CREACIÓN. ESCRIBIR POR ESCRIBIR, SIEMPRE SERÁ SENCILLO, TRATAR DE CONFUNDIR PARA APARENTAR CONOCIMIENTO TAMBIÉN. PERO EL NO CONFUNDIRSE A UNO MISMO CON INVESTIGAR A PROFUNDIDAD ES REALMENTE LO COMPLEJO.

EFECTIVAMENTE COMO "ARTISTA" TENGO UNA RESPONSABILIDAD EN EL MOMENTO DE CREAR, PERO EL HECHO DE TENER QUE SALIR DE MI ZONA DE CREADOR, Y TRASLADARSE A CAMPOS QUE NO SON DE MI FÁCIL ENTENDIMIENTO, COMO LOS DATOS COMPLEJOS, TEORÍAS (DE DIVERSOS CAMPOS) E INCLUSO CÁLCULOS (A LO CUAL EL ARTISTA TANTO LE HUYE) SÓLO COMPLEJIZA LO QUE YA, DESDE EL PRINCIPIO PLANTEABA REALIZAR, AHORA ¿CREAR DEBE SER: GIRAR Y GIRAR SOBRE EL TEMA, ANTES DE PLASMAR? Y CON AGRADO PARA MI Y MI PREOCUPACIÓN, NO NECESARIAMENTE.

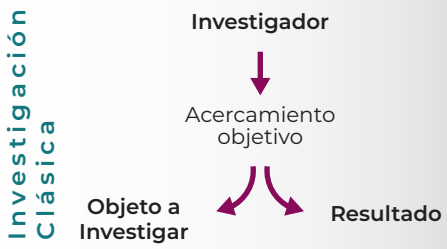
LA REVELACIÓN ESTUVO EN EL MOMENTO EN EL CUAL COMPRENDÍ, EN QUE LA CLASE NO ERA HABLAR SOBRE LOS PASOS A SEGUIR PARA LA INVESTIGACIÓN, Y COMO ESA INVESTIGACIÓN DEBÍA ESTAR IMPLÍCITA EN MIS CREACIONES. AL CONTRARIO, CON EL EJERCICIO DE LEER LA RELACIÓN ENTRE LAS ARTES Y LA CIENCIA DE DISTINTOS AUTORES (QUE A ESTE PUNTO, NO TENGO IDEA DE QUIÉNES SON).
AL IDENTIFICARSE MEDIANAMENTE CON ALGUNAS DE SUS PALABRAS, ENTENDÍ QUE EL PROCESO Y LA RELACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN NO SE VE TAN DELIMITADA, NO ES NECESARIO PASAR POR EL PROCESO RIGUROSO DE SEGUIR TODOS LOS PASOS AL PIE DE LA LETRA. HAY QUE ENTENDER QUE PUNTOS SON PERTINENTES, QUÉ ES LO QUE REALMENTE LE HA DE APORTAR AL PROCESO DE CREACIÓN, Y LO QUE NO, PAUSARLO, Y DIGO PAUSARLO, PORQUE CUANDO EL PROCESO DE CREACIÓN SE HA INICIADO, NO EXIGE QUE LA INVESTIGACIÓN YA SE HAYA FINALIZADO, AL CONTRARIO, LO QUE LOGRÓ SACAR DEL PROCESO TORMENTOSO, ES QUE SE PUEDE CREAR A LA PAR QUE SE INVESTIGA, Y ESTE PROCESO PERMITIRÁ QUE EL ARTISTA SEA CONSCIENTE DE QUE ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD O DEBILIDAD EN SU BASE LÓGICA, PUEDA SER RESPONDIDA CON UNA PROFUNDIZACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN.

INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES

Ingrid Murcia

Hasta hace algunos años, cuando se finalizaba una obra artística, el proceso de creación que se había llevado a cabo, cumplía meramente una función explicativa del cómo se logró llegar a la obra final. Ahora, con el surgimiento de la Investigación Basada en las Artes (IBA), este mismo proceso ha adquirido otra connotación, ya que bajo este tipo de investigación, la creación se convierte en un método investigativo capaz de generar nuevo conocimiento, tanto del tema que esté tratando la obra, como del arte de donde provino.

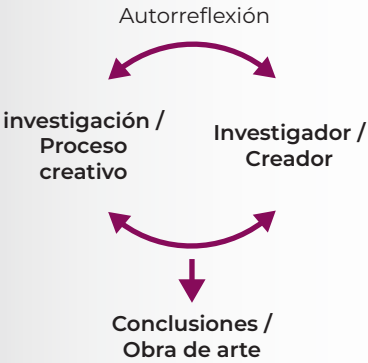
Bajo esta idea, el proceso artístico se convierte en un medio a través del cual se puede llegar a conocimientos que no se obtendrían con la investigación tradicional propia de las ciencias. Esto se logra gracias a que en el caso de las artes, la relación entre el investigador y el objeto investigado no está basada en mantener una distancia que separe a las dos partes, por el contrario la relación radica en la interacción directa entre ambos puntos. De esta manera, la experiencia investigativa adquiere un sentido completamente distinto, a partir del cual se genera una reflexión que abarca el resultado final y además el proceso de creación/investigación.



Un ejemplo de ello es el proceso de realización de un documental, pues su desarrollo permite la existencia de una relación entre el realizador y el contexto que este desea retratar, en la que según el caso es posible interactuar de manera directa, dando lugar a la posibilidad de que se descubran nuevos resultados, no solo en el aspecto formal propio de un proyecto audiovisual, sino además en la realidad retratada y en el realizador mismo, lo cual representa una autorreflexividad del proceso desarrollado. Estos descubrimientos se obtienen precisamente a partir del acercamiento que solo el documental es capaz de proporcionar.

Santiago (2007)
João Moreira Salles

IBA



Para la IBA, el acercamiento propio del proceso creativo, se convierte en un método bajo el cual se puede llegar a un conocimiento, que si bien muchas veces no es definitivo, es capaz de abarcar diferentes áreas o posturas, lo cual se distingue de la investigación basada en las ciencias.

"A diferencia de otras perspectivas de investigación la IBA no persigue la certeza sino el realce de perspectivas, la señalización de matices y lugares no explorados. Por eso no persigue explicaciones sólidas ni realizar predicciones 'confiables', sino que pretende otras maneras de ver los fenómenos a los que se dirija el interés del estudio." (Hernández, 2008: 94)

Con la distinción de esta cualidad y en general de la IBA, el proceso de creación mismo se ve nutrido, pues con esta perspectiva se plantean nuevos interrogantes a solucionar, reflejados en las decisiones que se toman dentro del el desarrollo de la obra, las cuales a su vez terminan por afectar el artefacto final. De manera que se ven conjugados la investigación y la creación para dar con una obra que cuyo desarrollo y resultado ha sido autorreflexivo, ofreciéndose así una visión distinta del arte y del tema que abarca la obra.

BIBLIOGRAFÍA

- Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. Educatio Siglo XXI, 26, 85-118.

- Carrillo, P. (2015). La investigación basada en la práctica de las artes y los medios audiovisuales. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 20, 219-240.

“LA LÍNEA QUEBRADA REPRESENTA LA FRUSTRACIÓN DEL ARTISTA”

Recuerdo a un ex-amigo utilizar esta expresión para burlarse del trabajo artístico. Es bastante común en el mismo gremio artístico asumir que cuando la factura de un trabajo es deleznable su valor artístico se acrecienta. Por otro lado, alabamos este mismo valor al encarar una película que nos gusta. ¿A qué se debe esta ambivalencia? ¿Serán los marcos sociales, el contexto en el que interactuamos, la clave para desentrañar esta utilización diametralmente opuesta de un mismo término?

Para responder a esta pregunta, planeo utilizar 3 ejemplos. 2 de ellos responden a personajes con problemas mentales de alguna índole. Se preguntarán el por qué. Sencillo. Es más fácil analizar la estética de una obra cuando la psicología de su personaje principal resalta.

El primer ejemplo es Shutter Island, de Martin Scorsese. Enfatizo el uso de sobreexposición en términos lumínicos como código dispuesto a ser interpretado por la audiencia como planting que nos permita aceptar la cruel verdad 40 minutos después: Edward está loco. Su perspectiva está errada, y aun así, es la que nosotros tenemos.

El segundo ejemplo proviene de Black Swan, de Darren Aronofsky. Este caso sería el intermedio entre la comprensión absoluta de la locura del protagonista y la confusión del espectador, dada la estética. Los planos múltiples que muestran

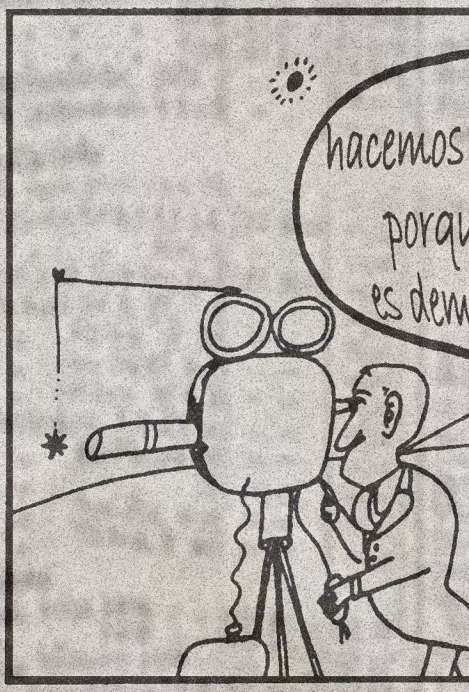
realidades alternas en donde conviven acciones a veces contradictorias, nos dejan vulnerables e inhabilitados para pensar de forma compleja sobre el transcurso de los hechos narrados en la película.

El tercer y último ejemplo, base de esta breve argumentación, pretende mostrar un punto en el cual el espectador pierde el poder en tanto visión para analizar los problemas que se presenten en la narración. Me refiero a el clímax del primer arco del manga y anime Berserk, de Kentaro Miura. En él, dioses antiguos e inmemoriales, que sólo habían sido insinuados levemente en anteriores capítulos, toman el protagonismo total, causando al protagonista la máxima decepción.

Hemos observado 3 etapas más bien generales de tratamiento de la información para el espectador, examinando el cómo se cuenta esa información como la estética de la obra en cuestión. Mi tesis es que la estética tiene en sí misma una narrativa. El artefacto, la obra de arte, tiene presente un conocimiento fáctico, como indica Frayling. También tiene un conocimiento teórico implícito. Al entender esta conexión reducimos la distancia entre sujeto y objeto como indica Borgdorff; el considerar esta distancia reducida, es la prueba concluyente de que la estética tiene una forma narrativa inherente, pues ambos conocimientos son interdependientes. Mi experiencia, de la que partí para pensar y consolidar esta hipótesis, fue la hechura de un cómic para esta clase. En esa creación entendí más el proceso de investigación. Todo artefacto tiene una narrativa, es hijo de sus circunstancias, cuenta algo. La clase es pertinente en su desarrollo experimental, se aprende con el hacer, y no desde la abstracción de un papel.

MANIFIESTO EN CONTRA DE LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

La investigación como la labor que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio ninguna aplicación práctica (http://dle.rae.es) excluye de entrada a las artes como disciplina, la cual implica investigar basados en la práctica. La práctica artística a diferencia de otras disciplinas, requiere dominar unos conocimientos y habilidades previos, y a su vez, adquirir unos conocimientos pro- ducto de la ejecución práctica de una obra.



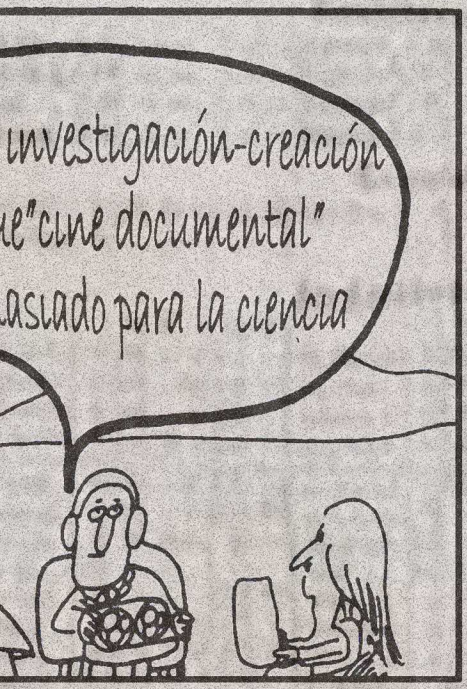
Si bien es sabido que el objetivo de las artes no es alcanzar verdades, la epistemología propia de esta disciplina permite demostrar que la imaginación y la manipulación de la sensibilidad son una parte primordial en la creación de conocimiento.

Es un pensamiento anacrónico por parte de las instituciones académicas, afirmar que son los lugares donde se produce el conocimiento científico, si esto implica desconocer cualquier otra forma de producción de saber, y es por esto que este entorno "científico" exige convenientemente a las artes la investigación-creación, como forma de cualificarlas dentro de un ámbito científico y poderlas juzgar de una forma imparcial.

Estos motivos me llevan a discutir la necesidad de "darle gusto" al ámbito académico y seguir perpetuando sus formas arcaicas de cualificar el trabajo de creación que plantean otras disciplinas, relegando a simples saberes sometidos (Foucault, microfísica del poder) el campo de las artes, por el

simple hecho de que los saberes hegemónicos no se dan a la tarea de tratar de entenderlas, y que la única alternativa que logran encontrar es incluirlas dentro del campo de las ciencias sociales y humanas, definiendo así una metodología de valoración bajo un modelo conocido y sin riesgos.

La normalización de las instituciones académicas que no permiten la práctica como forma propia de investigación, ha permitido reconocer que la "evolución del conocimiento" es sólo un discurso manejado a conveniencia y que están obligados a revisar estos métodos, porque no toda la producción de conocimiento atiende a una obligación científica.



Así como los artistas buscan aprender de otras disciplinas, dicho de otra forma, los artistas siempre que lo necesitan se adentrarán en disciplinas científicas que le otorguen artefactos para poder conocer el universo de otras formas que hasta ese momento desconocían, es menester que los académicos científicos se adentren en disciplinas desconocidas para ellos, como las artes, y se permitan ver el mundo en los ojos de otras realidades.

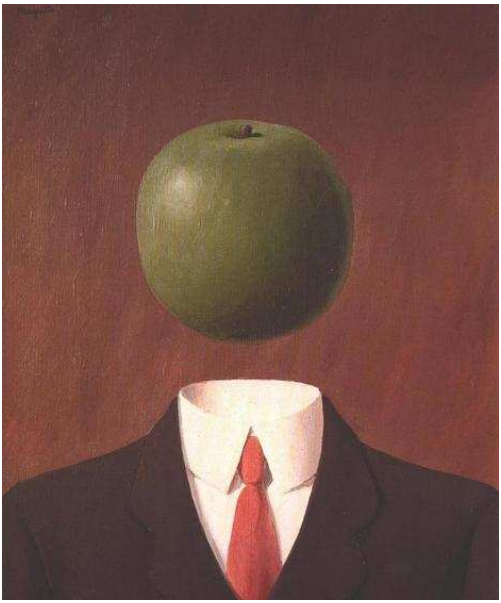
No es obligación de los artistas adaptarse a un mundo de científicos por el desconocimiento de estos últimos sobre los métodos usados por los primeros. En un ámbito académico contemporáneo serio, es necesario que todos conozcamos la forma en que los otros saberes hacen academia y permitirnos aceptar que esas diferencias son las que hacen completo el mundo académico.

HILDE

Potencial de lo nuevo

Buscando una voz para comunicar su exploración, un artista muchas veces da su brazo a torcer para lograr exponer masivamente su punto de vista y su creación, pero ¿esto no es perder su esencia?

El en mundo artístico existen instituciones que procuran visualizar el arte, lo que conlleva de por sí un problema, la evaluación. Las artes se han convertido en una parte de la educación que quiere adherirse al sistema convencional de evaluación y lo peor de esto, es que usa sus métodos de aprendizaje técnicos.
Por ejemplo en la Escuela de Cine, con los dedos de una de mis manos puedo enumerar las materias en las que la investigación para la creación es fundamental, y siendo una escuela en la que se puede explorar el potencial de lo nuevo, donde algo inesperado pueda suceder y no que pueda ser enseñado, se deja de lado la exploración posibilitando formas



alternas a lo que es dominante en la educación y la universidad, saberes centrados en lo predecible, en lo calculado, en lo productivo, en lo eficiente, en el control técnico, etc., por encima de las experiencias, del error y del crear. Esto se debe en gran medida a la obsesión por encerrar la experticia en resultados predeterminados y cotejarlos entre sí, que es lo común en la evaluación del método científico, y que en las

artes no deberían buscar. Ya lo vivimos con las vanguardias, una serie de movimientos artísticos que se oponían a la norma y que ayudados por el potencial de lo nuevo, dándole al arte un nuevo aire, llegaron a reemplazar eso a lo que se oponían.

Mi experiencia personal, y que rescato de clases como Métodos de investigación, es que se da en un ámbito de discusión, donde no se da por sentado nada, se explora individualmente y en espacios de divulgación propiciados entre alumnos y docente se hayan nuevos términos y se genera un aprendizaje fuera de lo establecido. Esto en una escuela de cine es muy importante para que cada estudiante encuentre un camino en el que pueda afrontar cada proyecto teniendo el potencial de lo nuevo como eje de su tratamiento y sus creaciones puedan ser vistas sin el estigma de que lo tachen por estar mal, cuando ni siquiera se rescata algo de eso que está oponiéndose a la norma.

El llamado es a que cada estudiante, en cualquier punto de su carrera, use la investigación creación para sus proyectos tanto de documental, como de ficción y experimentación, que se de la oportunidad de criticar lo impuesto por la norma de la institución universitaria en la forma de enseñanza y con el potencial de lo nuevo en la mira, descubra lo que sus entrañas quieren decir al mundo.

por Luis Tarapuez

Recurso gráfico tomado de Freepik.com y modificado para fines más acordes.

Fotografía de un cuadro del pintor René Magritte.

El creador como investigador

Habría que empezar por aclarar que el acto de la creación artística no es como se pensó antes, una manifestación casi mística de la mente humana que resulta en una obra de arte no es resultado de la inspiración momentánea que lleva al artista a crear. El proceso de creación puede ser controlado y planeado por una persona, y esto implica que existe una figura de creador–investigador que busca entender o descubrir temas que le permitan crear un objeto artístico, ya sea por una manifestación personal de interés, o por un encargo que debe expresar artísticamente una idea no propia.

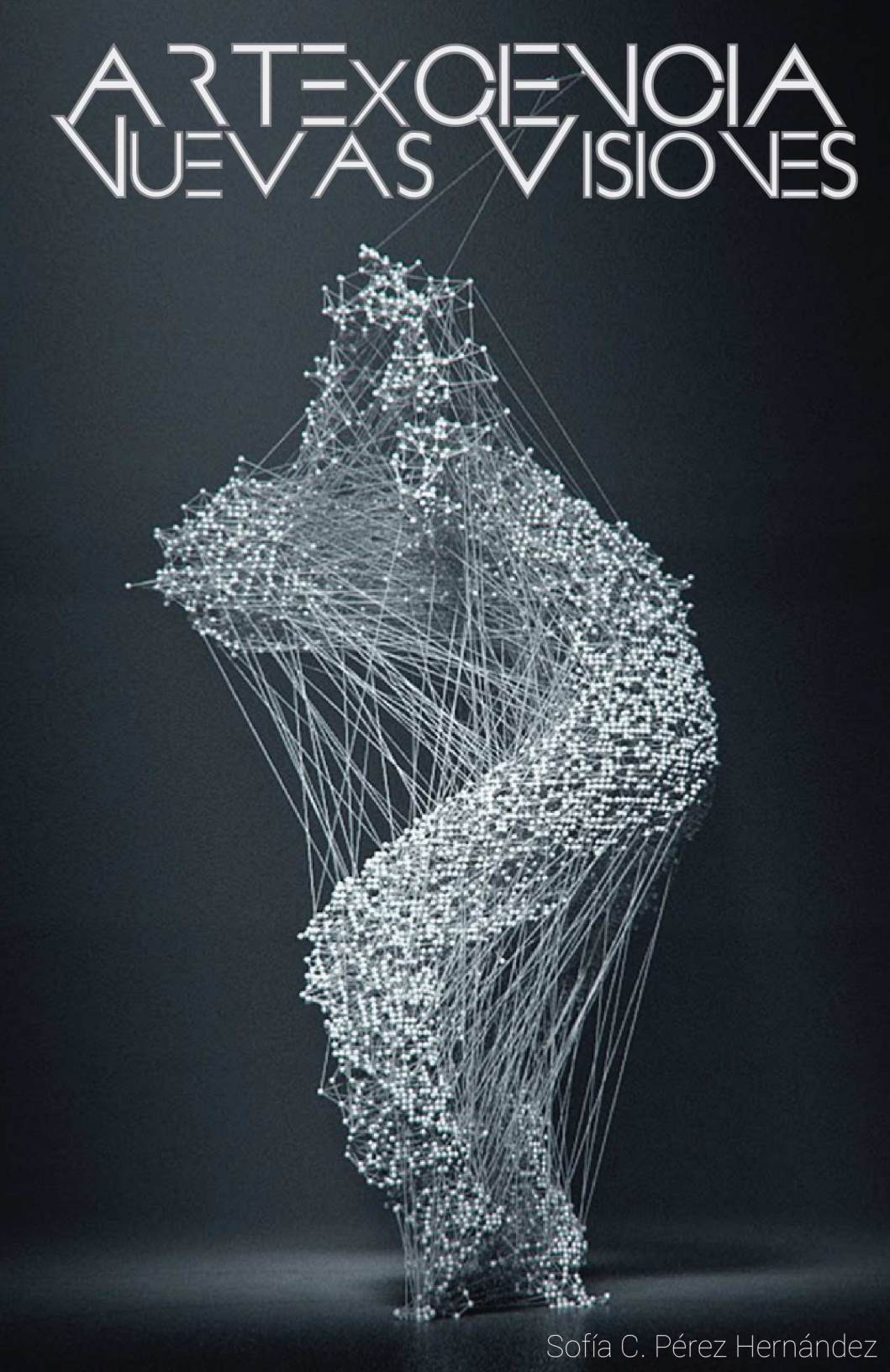
Es de vital importancia entender que es lo que implica investigar, lo que puede traducirse como preguntar, de la duda surge lo que mueve la mente a investigar los ¿por qué? ¿cómo? y ¿cuándo?, son el primer paso que debe dar el que investiga, aprender a preguntar de manera correcta es una parte vital de la investigación, debe ante todo buscar el descubrir y no impuesta, no se investiga para confirmar algo que se cree cierto,se investiga para descubrir, si no se parte de la incertidumbre y se procede con esta durante el proceso, el resultado puede estar viciado y llevará a la creación de conocimiento falso. La investigación dará como resultado una cantidad de información que en muchas ocasiones no es ùtil ni necesaria en su totalidad, es clave pues que el investigador también tenga desarrollada una habilidad que le permita seleccionar la información que es pertinente para sus objetivos, y pueda a la vez desechar la que no lo es.

Puede pensarse la investigación como un proceso largo de descripción que culmina en la creación. El científico culmina su investigación creando conocimiento basado en todas las preguntas y respuestas que encontró en el proceso investigativo. El artista también vive algo similar investiga para crear, aunque el científico juzga su creación como conocimiento, es decir, se puede decir de esta que es verdadera o falsa dependiendo de la justificación lógica que se le dé, mientras que la creación del artista pareciera ser juzgada estéticamente y no

como conocimiento, en ocasiones no importa si el arte es verdadero o falso sino si es bello o feo, o disfrutable, si logra conmover algo en el interior, llegar a la sensibilidad de las personas, problemas que para nada le incumben a la ciencia. Ahora bien, al menos en la disciplina audiovisual puede existir el problema de la verdad y la falsedad en el documental, la ficción casi que se presume como "mentira", problema que el documental no tiene, en este caso el artista y el científico logran llegar a un resultado similar porque el problema que tienen es el mismo, el de querer exponer una verdad al mundo. Entonces el artista y el científico investigan solo que el artista puede llegar tanto a la verdad como al placer, y el científico busca solo la verdad.

Diana Riaño Espinosa

ARTE x CIENCIA
NUEVAS VISIONES

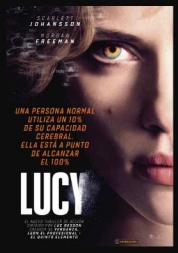


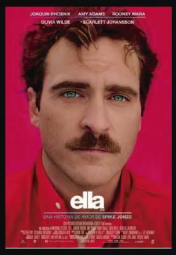
Sofía C. Pérez Hernández

Desde la modernidad se empieza a generar una separación del conocimiento en diferentes disciplinas de estudio. Durante esta división, dos disciplinas crecen en una relación de opuestos, la ciencia y el arte, que terminan finalmente en una jerarquía. Debido a que la noción de verdad se le otorga a la objetividad cuantitativa de las ciencias (naturales sobre las humanas), el arte se desplaza hacia una expresión 'abstracta y subjetiva'. Y, de esta manera, la ciencia cobra mayor valor que el arte, en términos de método e investigación, para quienes construyen las nacientes sociedades industriales.

Así, la ciencia segrega en primera instancia la noción de subjetividad y flexibilidad cualitativa que ofrece el arte y el artista se aísla de la rígida ciencia, llena de normas y estructuras ¿pero son verdaderamente estas disciplinas polos intocables la una con la otra? ¿Es acaso solo una de las disciplinas la causante de la configuración de sociedades pasadas y la responsable de transformar las estructuras actuales?

Para la primera pregunta, podemos ver que desde la mitad del siglo pasado, la relación arte-ciencia se flexibiliza con herramientas como la investigación-creación, que le dan la oportunidad al arte de desarrollar una exploración propia, sobre una situación o tema, a través o mediante la actividad creativa, como lo vemos en películas y libros como los siguientes, donde se formulan problemas relacionados a desarrollos científicos y tecnológicos, que se investigan posteriormente a través del arte del cine y la literatura, y en base a la construcción de personajes que muevan a un público a considerar las diferentes posibilidades de la realidad que se plantea.





Pero este tipo de investigación no se realiza solo con artes como el cine, también se realiza con la danza, el performance interactivo y las humanidades. Revelándonos un segundo elemento que empieza a eliminar la fractura entre estas disciplinas, la transdisciplinariedad, forma de investigación, que ubica a todas las disciplinas involucradas en una relación horizontal, sin jerarquías ni divisiones, donde se busca articular los diferentes tipos de conocimiento para llegar a una creación, que no solo genere experiencias nuevas, sino que pueda ofrecer percepciones integrales de una realidad a quien interactúa con ella.

Puede parecer sorprendente, pero aun cuando la ciencia y el arte, se veían como disciplinas totalmente diferentes, el método de una apoyaba a las investigaciones de la otra. Por ejemplo, las investigaciones del método científico forjaron fundamentos para diferentes movimientos artísticos, y el método artístico con sus propuestas flexibles, ayudaba a que la ciencia no se mantuviera totalmente rígida al cambio o a las nuevas formas de observar la realidad. Así, ambas visiones sobre la investigación son pertinentes, tanto la visión del creador, como la del científico; desde la modernidad, donde se ubica el problema, hasta la actualidad.

Como conclusión podemos decir que ambos tipos de disciplina, poseen aun un gran potencial de evolución, y que a través de la investigación-creación transdisciplinar, no solo pueden terminar con las fracturas que las dividen, sino que pueden desarrollar nuevos lenguajes y cambios a nuestra maleable realidad, construida desde hace siglos, no solo a partir de una disciplina sino de la mezcla de todas.

NUEVAS POSIBILIDADES

Respecto al tema de investigación creación, el proceso para llegar al conocimiento o resultado objetivo nos abre un gran número de interrogantes, desde las referencias bibliográficas que articulan o estudian disciplinas conjunta o individualmente (que pueden llegar a cambiar la perspectiva sobre el tema a investigar), la metodología a emplear (que en muchas ocasiones reduce a las especificaciones del tema) y la obra producto de la articulación de la perspectiva subjetiva y la información que nutre nuestro trabajo, que varias veces por encasillar el proceso a un método científico no nos permite expandir el conocimiento representado en nuestras creaciones.

Lo transdisciplinar en el campo de las artes ha permitido llegar al espectador a través de una experiencia. Hace varios años se consideraba imposible la comunicación instantánea (audio, video y texto) entre dos personas en distintos lugares del mundo, hoy es posible gracias a la intervención de las ciencias, la tecnología y las artes conforme a que cada elemento estético, práctico y técnico aportan a que esta realidad sea posible. Esta articulación de conocimientos ha producido cambios a nivel psicológico en las sociedades modernas. Por este motivo, pienso que la investigación de un tema en varias disciplinas nos produce un cambio en la forma en que los seres humanos interactuarnos con el mundo.

por Zulem Ramírez

Al acercarnos a un tema de investigación en las artes nos encontramos con el gran interrogante de cómo y por donde aproximarnos al sentimiento u obra objetivo. Dependiendo del grupo o personas, se comienza por una investigación bibliográfica, de campo o en el pragmatismo inmediato según la fluidez de las ideas o técnicas a aplicar para que la obra o conocimiento sean propicios. Estos procesos difícilmente pueden ser realizados con complejidad por la estructuración de una metodología con base al modelo científico porque la experiencia no es cuantificable y existen, además, distintas formas de expresión artística.

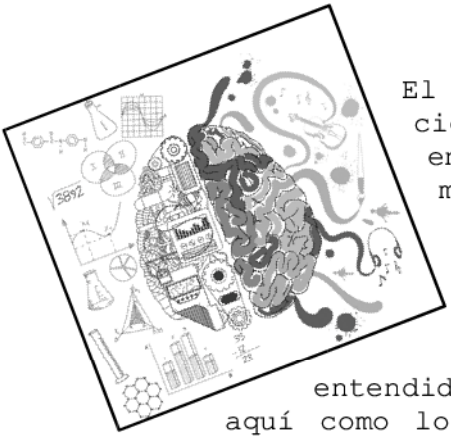
Por ello creo que el aporte que puede hacer el campo científico a la investigación de las artes es la multidisciplinariedad.

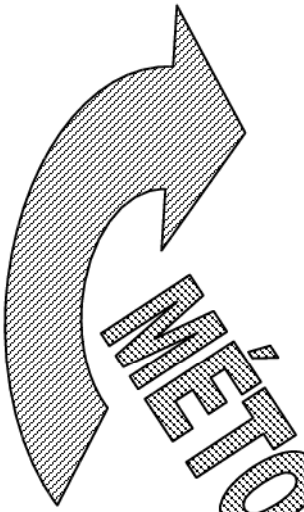
La evaluación del tema desde varios enfoques permite ampliar la perspectiva frente al tema de estudio sin interrumpir la aproximación desde una rigurosidad de laboratorio donde lo relevante es el objeto resultado; en este sentido promover la conjunción de técnicas artísticas con una constancia teórica escrita nos permite evaluar más convenientemente la investigación de una creación.

En el mejor de los casos, la aproximación y vinculación de varias disciplinas desde las artes como el dibujo, la pintura, la música, la literatura, etc.,nos permite hacer al espectador partícipe de una experiencia para la comprensión de un conocimiento desde varias formas. Estas superan la barrera de apreciación y obra como objetos individuales, al contrario, aquí es donde la obra y el espectador hacen parte de un mismo universo del conocimiento que vincula la idea creativa de la investigación creación sin la irrupción metodológica del campo científico. En conclusión, permitir la aproximación creativa en este tipo de investigaciones puede acercarnos a la idea de generar nuevos tipos de conocimientos y disciplinas no exploradas anteriormente.

ARTE Y CIENCIA, UN ABRAZO NECESARIO

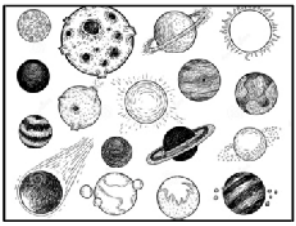
Por: Robert Brand

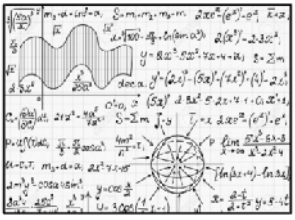


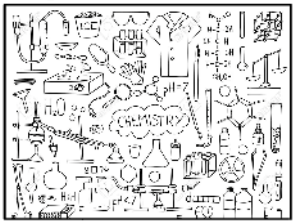


El arte y la ciencia se encuentran en el método, a diferencia de lo que se acostumbra a creer popularmente, entendido lo popular aquí como lo común, lo que creería mi madre o mi padre que apenas alcanzaron los grados básicos de la educación secundaria o quienes mucho menos que eso.

El arte es también una disciplina y no una mera derivación del ocio para alimentar los sentidos desde la estética. Así pues, cada una de las ramas del arte, conllevan procesos conducentes en la mayoría de ocasiones a productos de arte terminados, pero esos procesos implican el

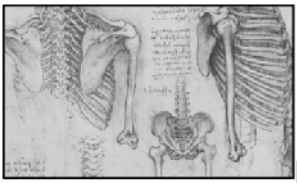




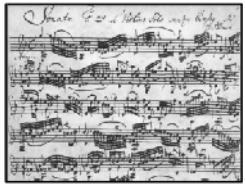


SCIENCE

empleo de métodos que, conscientes o no se constituyen en etapas sucesivas de investigación, de indagación, de preparación, de ensayo y error; claro está, por lo general, estas etapas no arrojan fórmulas numéricas (Aunque podrían), o teorías físicas, o curas bioquímicas para enfermedades, pero son insumos prácticos para

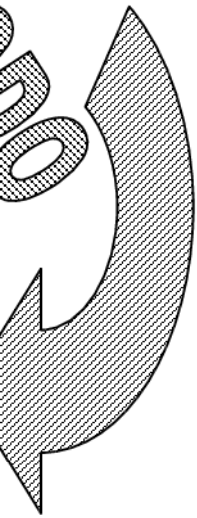


el creador, en ciencia diríamos datos. Claro



ART

ejemplo de ello, son los cuadernos de Davinci, los estudios de la figura de Picasso, o los manuscritos de las partituras de Bach donde estudiaba por ejemplo los contrapuntos o las fugas. Al final de estos procesos, el artista tiene un cúmulo de conocimientos que no se quedan intrínsecos únicamente en el producto, sino que, por un lado le sirven de información para sistematizar procesos (sí, sistematizar aunque no nos guste la palabra, aunque nos suene a cuadros y números) y/o para transmitir ese conocimiento acumulado a través de la enseñanza del mismo a otros quienes enfrentan situaciones similares.



Pero no se quedan sólo en esos ámbitos los resultados investigativos del arte, también puede ayudar a curar enfermedades, sobre todo las modernas, las concernientes al alma misma; de la poesía por ejemplo, se ha dicho que es un método existencial que sirve para la investigación sobre el mundo del espíritu, o de la pintura, que le ha servido a la sicología.

El arte tiene proceso y este es perfectamente equivalente con el método utilizado en las ramas de la ciencia más pura y dura, no es solo una distracción descontrolada y sin rumbo, tiene orden, a su manera, y en ese sentido puede abrazarse perfectamente con la ciencia, cada vez es más necesario que esto ocurra. Tal vez la única diferencia es que el arte tiene mucho más en cuenta al azar como una variable desde el principio…

El arte como oportunidad para descubrirnos

El arte es un abanico abierto de posibilidades en cuanto a la investigación y la experimentación. Por sí mismo, es un laboratorio en el que es completamente válido jugar, cambiar de rumbo a mitad del camino, perderse, reencontrarse y al final volver a comenzar de cero. Cada acercamiento a la expresión artística propicia un aprendizaje, o una experiencia con el poder de alimentar o cambiar nuestra visión del mundo. En este orden de ideas, al estar abierto a la experimentación, el arte posibilita que mediante él deconstruyamos nuestro entorno y comprendamos mejor sus dinámicas, llegando a ser tan enriquecedor como leer de una enciclopedia o tomar clases enteras sobra algún tema en especìfico.

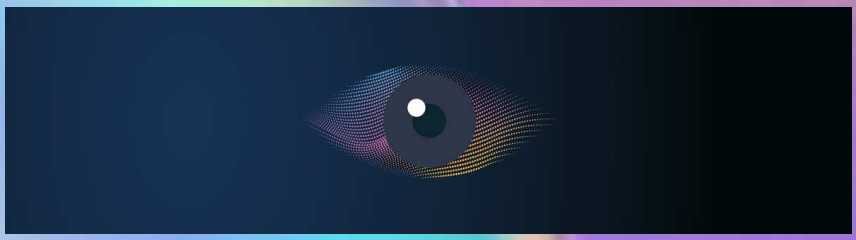
Llega entonces el arte a ser una forma de acercarse al mundo, de percibirlo de otra manera, de proponer soluciones a problemas sociales, culturales o políticos, o ser simplemente una experiencia personal y enriquecedora.

María Alejandra Güiza Morales

Guiada por la sensibilidad que el acercamiento al arte propicia, hace un tiempo comencé a entender el sonido de una manera diferente y quise inmergir en él de una forma más seria. De esta manera (e impulsada también por los contenidos de varias materias) traté de experimentar con la voz, la forma de expresarnos y el paisaje sonoro, principalmente en Colombia. En el camino de dicha experiencia acabé llegando a conclusiones desligadas de la intención inicial pero igualmente importantes. Me preocupó el lenguaje como artefacto que usan los medios para manipular la opinión pública. Bifurcación curiosa del camino que agradezco, porque en este caso, aunque la creación acabó en investigación y perdió relación con su intención inicial, me ha permitido entender mejor mi entorno, establecer con él una relación que es sumamente diferente a la que tenía al inicio del proyecto o hace algunos meses.

De acuerdo con lo anterior, llegué a la conclusión de que el arte no sólo sirve como mecanismo de expresión o estético. El arte con verdadera motivación trae consigo emociones y sensibilidades a las que no se llega por medio de la investigación científica. Nos avienta a un sinfín de posibilidades sensoriales, cognitivas y de descubrimiento que son sumamente poderosas. En ese sentido, el proceso de investigación en el arte no debiera tener reglas ni pretensiones en todos los casos; lo veo más bien como un proceso que cada sujeto lleva de una manera diferente y que le enriquece en la medida en la que se deje permear por la experiencia, de apasione realmente y sea riguroso con el oficio de crear, de investigar o de acercarse.

El arte es, entonces, una manera sensata de descubrir el mundo y de paso ,de descubrirnos a nosotros mismos, con nuestras verdaderas motivaciones, sensibilidades, fortalezas y falencias.



Validando la investigación- creación

Karen Nathalia Alvarez Ardila

Investigación básica, según la RAE, tiene el fin de ampliar el conocimiento exclusivamente científico, igualmente la RAE, denomina que el verbo "investigar" significa realizar a ctividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Los anteriores conceptos nos dejan ver una clara exclusión del arte dentro de su significación, tanto como parte del proceso de investigación y como una actividad que no necesita de investigar para llevarse a cabo. A lo largo de la historia se ha contrapuesto la creación y la investigación, pues según los conceptos que se les ha dado, los fines son distintos, uno tiene un fin práctico y el otro es simplemente teórico; se ha pensado que la creación, que se relaciona con la imaginación, la intuición y la creatividad, parte de algo no claro, no racional según el método científico, pero en las últimas décadas se ha podido llegar a la conclusión que estos dos conceptos pueden complementarse. Se ha llegado a pensar que la imaginación es algo de mucha importancia en el proceso de investigación, ya que le amplia los universos, amplia la mirada, y esto es algo que el mundo necesita, ya que durante toda la historia de la humanidad el mundo ha estado regido por la razón, y que, por lo tanto, provoca que el mundo desee llegar a otras formas de conocimiento que no sean las convencionales. Además, hay algo que le aporta la creatividad a la investigación, y es la capacidad de auto reflexión, ya que siendo una actividad técnico-práctica, se llegar a tener una retrospección de sí mismo y de sus procesos, incluyendo sus procesos creativos, y esto a su vez concluye en un conocimiento que se puede brindar a otros y del que otros investigadores- creadores se pueden llegar a alimentar para sus propias investigaciones, es decir, que tenga una aplicación no solamente individual, que es algo por lo que suele ser reconocido el arte.

Igualmente, la investigación creación lograría ser ese medio por el cual el ser humano crezca en cuanto su desarrollo interno y sus relaciones con los demás porque siempre el objeto de las investigaciones suele estar relacionado con todo menos con el ser, y eso es algo que la humanidad necesita para trascender e ir mas allá de lo que siempre ha sido, con todo y sus problemáticas.

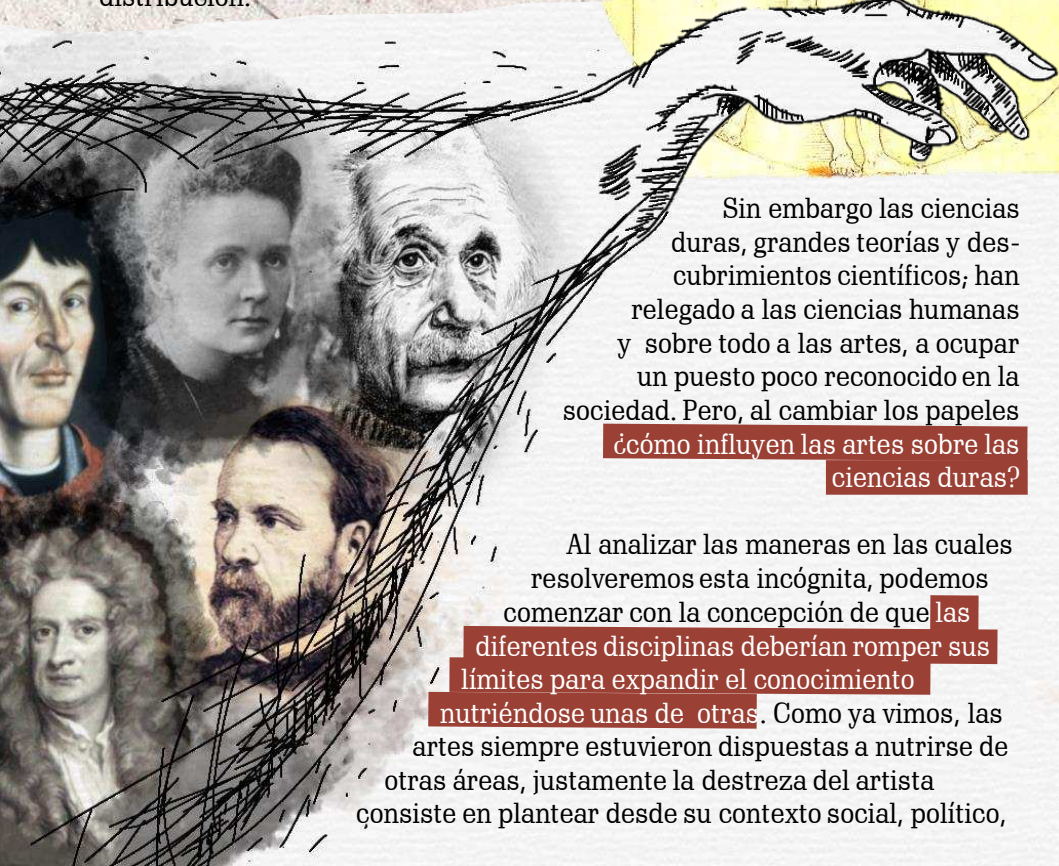
Según Bruce Archer, quien fue un profesor de investigación de diseño en el Royal College of Art, expuso que todos aquellos alcances de la investigación- creación son posibles si hay una sistematización de todos los conocimientos obtenidos gracias a ella, es decir, los resultados deberían publicarse y compartirlos por toda la comunidad artística, porque los campos del arte suelen ser conocidos por no escribir o argumentar lo que se desarrolla en la práctica, pues si se realiza una investigación, la obra misma es quien la expone, pero es necesario publicar todos esos conocimientos para que se valide la investigación- creación hoy en día.

Cuando la CIENCIA conoce el ARTE

"Estoy convencido de que el conocimiento no escrito disperso entre hombres de diferentes vocaciones sobrepasa en cantidad y en importancia a todo lo que encontramos en los libros y que la mayor parte de nuestra riqueza aún no se ha registrado."

Gottfried Leinbniz

No hay que ir muy lejos para reconocer la gran influencia que la ciencia ha tenido sobre las artes: el análisis de la anatomía humana y efectos de la luz para que la pintura fuera lo más parecida a la realidad, la gran cantidad de relatos y discursos artísticos que utilizan como materia prima teorías y descubrimientos científicos, los avances tecnológicos que proveen a las artes de nuevos medios de creación y distribución.



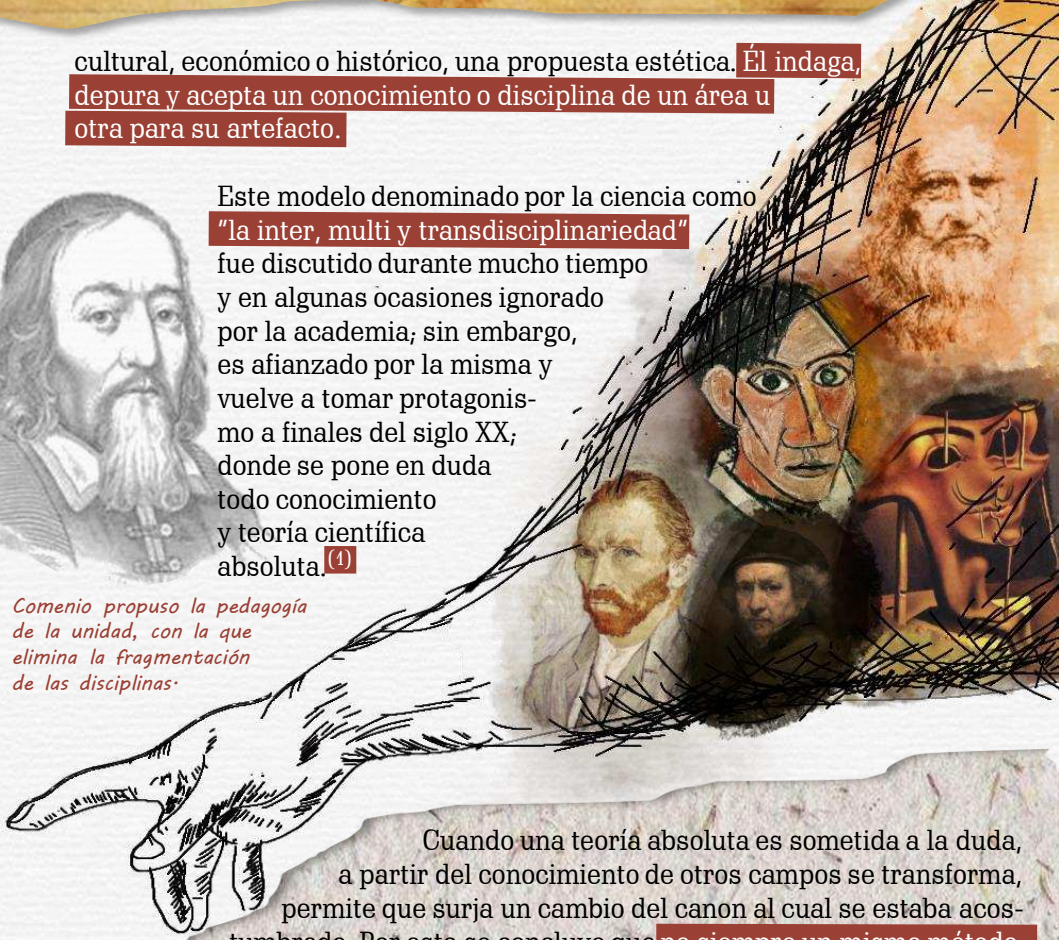
Sin embargo las ciencias duras, grandes teorías y descubrimientos científicos; han relegado a las ciencias humanas y sobre todo a las artes, a ocupar un puesto poco reconocido en la sociedad. Pero, al cambiar los papeles ¿cómo influyen las artes sobre las ciencias duras?

Al analizar las maneras en las cuales resolveremos esta incógnita, podemos comenzar con la concepción de que las diferentes disciplinas deberían romper sus límites para expandir el conocimiento nutriéndose unas de otras. Como ya vimos, las artes siempre estuvieron dispuestas a nutrirse de otras áreas, justamente la destreza del artista consiste en plantear desde su contexto social, político,

cultural, económico o histórico, una propuesta estética. Él indaga, depura y acepta un conocimiento o disciplina de un área u otra para su artefacto.

Este modelo denominado por la ciencia como "la inter, multi y transdisciplinariedad" fue discutido durante mucho tiempo y en algunas ocasiones ignorado por la academia; sin embargo, es afianzado por la misma y vuelve a tomar protagonismo a finales del siglo XX; donde se pone en duda todo conocimiento y teoría científica absoluta.[1]

Comenio propuso la pedagogía de la unidad, con la que elimina la fragmentación de las disciplinas.



Cuando una teoría absoluta es sometida a la duda, a partir del conocimiento de otros campos se transforma, permite que surja un cambio del canon al cual se estaba acostumbrado. Por esto se concluye que no siempre un mismo método, ejecución o teoría, acompañan de manera efectiva todo tipo de fenómenos, descubrimientos o experimentos; y esto fue lo que siempre entendieron los artistas.

Esta percepción de las artes y las ciencias humanas sobre las ciencias duras, ha permitido que la apariencia canónica e inmaculada de estas últimas, tuvieran la oportunidad de transformarse; de tener un espectro mucho más amplio al cual estaban acostumbradas. Y aunque claramente mi propósito no es desmeritar a ninguna de las partes, simplemente quiero aclarar que cuando la ciencia finalmente conoce el arte, comprende que aunque es muy importante el canon o la teoría, siempre será mucho más interesante, profunda y rica la vanguardia.

Cristian David Duque Escobar

Bibliografía

(1) Nuria Esther Pérez Matos; Emilio Setién Quesada. (23 de septiembre de 2008). *La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en las ciencias: una mirada a la teoría bibliológico-informativa.* Obtenido de http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol18_4_08/aci31008.htm

ESCUELA LIBRE

En los procesos de trabajo de grado que se realizan en la Escuela de Cine y tv, uno de los temas más complejos de afrontar es el de los derechos de autor, en la realización de los trabajos académicos de igual manera siempre se llega a un punto en el cual hay que enfrentarse a estos problemas, ya sea por no saber que tipo de información se puede usar libremente para las creaciones académicas o por no saber que tipo de derechos se tienen sobre las obras realizadas.

¿Será posible que la escuela desde las directivas puedan buscarle salida a estos problemas? En medio de tanta desinformación es muy posible que los estudiantes en su afán por hacer entregas en los tiempos estimados, no están cumpliendo con las normas de derechos de autor que rigen en Colombia, eso genera una discusión sobre el profesional que quiere formar la escuela de cine, o si realmente el profesional y la persona pasan a un segundo plano y lo realmente importante para la escuela es el producto que se realiza.

Creo firmemente que la respuesta a esto es una mejor capacitación de los estudiantes en esta materia, y no solo desde el enfoque del derecho para aprender que podemos usar y hasta donde tenemos derecho sobre nuestra propia obra, sino también desde el punto de vista ético para podernos preguntar ¿Qué tipo de licencias debo usar en mi obra? ¿Debería liberar mi obra académica para apoyar el desarrollo de otros procesos? O por el contrario, si es el caso ¿Cómo aseguro los derechos de mi obra para poderla comercializar?.

Aunque todas las preguntas que me surgen sobre este tema las escribo desde un punto de vista personal, creo profundamente que deben resolverse como comunidad educativa, para poder obtener más puntos de vista y para generar unos códigos en común, la escuela debe dejar de lado la forma en la que casi se genera un reglamento a conveniencia de cada proyecto y debe generar códigos comunes sobre este tema.

El concepto de ciencia abierta surge como modelo en contraposición a los medios tradicionales de difusión como son las revistas científicas y bases académicas con un alto valor de suscripción, que generalmente reservan para un selecto grupo la publicación de los datos que adquieren. Esta 'privatización' limita el aprovechamiento potencial de la información (apoyada en múltiples tecnologías y fuentes de comunicación) en pro de la masificación del conocimiento y su aplicación en la resolución de conflictos, lo que redundaría en una sociedad mejor informada.

La globalización es un proceso dinámico que se ha venido desarrollando paulatinamente al crecimiento de las naciones y que surge como respuesta a una necesidad humana de relacionarse y compartir la información. Dicho entorno digital, propicia una revolución en la producción de conocimiento científico que permite, la difusión libre de la información que resulta de las investigaciones que se realizan con los diversos recursos científicos y material académico.

Además de las líneas de pensamiento, hay tres elementos comunes que amparan la ciencia abierta: El acceso abierto, que refiere a la divulgación gratuita de contenido digitalizado de investigación; Los datos abiertos, incluyen documentos generados por organismos públicos de investigación bajo la autoridad del gobierno y la investigación abierta, que en su primera variante hace públicos aspectos del desarrollo de la investigación por parte de los autores. En la segunda, vincula al público en general como parte activa de la investigación para que apoye ciertas labores científicas.

CIENCIA ABIERTA

En Colombia, una de las iniciativas más importantes en materia de ciencia abierta son las revistas académicas producidas por universidades, que han adoptado en su mayoría el modelo de acceso abierto para su difusión. Adicionalmente, Colciencias tiene la iniciativa de conformar la Red Colombiana de Información Científica, que articule los proyectos del Sistema Nacional de Ciencia y fortalezca la apropiación social del conocimiento para establecer contacto con redes internacionales; Sin embargo, aún se requieren políticas de inversión pública que generen las condiciones ideales para el ejercicio de la actividad científica y a su vez, permitan la participación de varios actores en los procesos de generación, uso y difusión abierta del conocimiento.

Es evidente que la ciencia abierta puede contribuir a la calidad de la investigación, el fomento del pensamiento crítico del país y el fortalecimiento del trabajo cooperativo. Adicionalmente, genera innovación en la medida en que se analice la información desde distintos campos disciplinarios y generen avances con el máximo provecho de los recursos, disminuye la posibilidad de repetición de proyectos y consecuentemente, aumenta la masificación al incluir públicos usualmente no involucrados generando más oportunidades de participación.

Gabriela Vargas Castellanos.

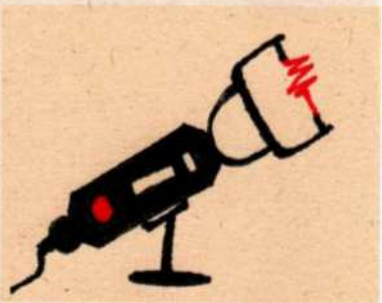
LA NUEVA SUBJETIVIDAD

¿Necesita evaluar una obra cinematográfica de forma objetiva pero no logra dejar de compararla con su memoria cinematográfica, emotiva, familiar, sus intereses personales, entre otros?

¡NO SE DESESPERE!

- **BORRE SU MEMORIA TEMPORALMENTE**
- **PROGRAME LA INFORMACIÓN QUE DESEA SUPRIMIR, ARCHIVOS DE IMAGEN AUDIO, CONCEPTOS EN ESPECIFICO**
- **4 MODOS DE TIEMPO: 2 HRS, 5 HRS 12 HRS, 24 HRS**

NON FILM MEMORY ULTRA PROGRAMABLE



TAL VEZ, NO AÚN - TAL VEZ, NO AÚN - TAL VEZ, NO AÚN - TAL VEZ, NO AÚN - TAL VEZ, NO AÚN - TAL VEZ, NO AÚN - TAL VEZ, NO AÚN - TAL VEZ, NO AÚN - TAL VEZ, NO AÚN - TAL VEZ, NO AÚN - TAL VEZ, NO AÚN

¿Aun buscando la objetividad prometida?; no se deje engañar, ni aunque el "Non film memory ultra programable" cumpliera lo que promete llegaría a la tan anhelada objetividad absoluta. Tal como la moral, la ética, la personalidad, nuestro criterio no se salva de ese componente llamado "SUBJETIVIDAD"

Según la RAE, Objetivo hace referencia a:

1. **Adj. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo con independencia de la propia manera de pensar o de sentir.**

PARA ESTE PUNTO, LOS HUMANOS YA HEMOS PERDIDO CONTRA LA OBJETIVIDAD, ES DIFICIL DE ACEPTAR, PERO POR NATURALEZA SOMOS SERES EMOCIONALES E INSTINTIVOS, SI AUN QUEDAN DUDAS LOS REMITO AL SENOR FREUD, "*LA VISION DE LA RAZON QUE TIENE FREUD ES FUNDAMENTALMENTE KANTIANA. AMBOS AFIRMAN QUE EL PENSAMIENTO HUMANO ESTA REGIDO EN ULTIMA INSTANCIA, NO POR LA CONSCIENCIA QUE TIENE UN HOMBRE DE LOS HECHOS EXTERNOS, SINO POR ELEMENTOS MENTALES INTERNOS INDEPENDIENTES DE TALES HECHOS*" (OBJETIVISMO.ORG/FREUD), ES MOMENTO DE REPLANTEARNOS LA FORMA DE EVALUAR, CRITICAR, OBSERVAR, OPINAR Y APRENDER A UTILIZAR LA SUBJETIVIDAD A NUESTRO FAVOR, UNO DE LOS PRINCIPALES AMBITOS DONDE LA BUSQUEDA DE LA OBJEIVIDAD ES EL PAN DE CADA DIA; ES EL AMBITO ACADEMICO, PARA EL CUAL SE PROPONE UNA FORMA DE DIRECCIONAR ESA SUBJETIVIDAD DE LA FORMA MAS UTILITARIA, RAZONABLE Y CONTABLE POSIBLE. A CONTINUACION 4 PASOS PARA ACERCARSE EN LA BUSQUEDA.

PASOS PARA ALCANZAR UNA MAYOR OBJETIVIDAD SUBJETIVA

PASO:

1.

VIZUALIZACION SIN PRECEDENTES, NO SE BRINDA INFORMACION DE NINGUN TIPO, NI DEL AUTOR NI DE LA OBRA

2.

DESGLOCE EVALUATORIO DE ASPECTOS TECNICOS EN COHERENCIA CON EL UNIVERSO DE LA OBRA

3.

LECTURA Y EVALUACION DE LA PROPUESTA ESCRITA, ENSAYO TEORICO, BIBLIA DE PRODUCCION, DOCUMENTOS SOPORTE EN COHERENCIA CON

4.

MUESTRA PUBLICA DE LA OBRA CON UN GRUPO DE PERSONAS DE DISTINTOS ORIGENES CITADAS A

RESULTADO:

1.

MIRADA SUBJETIVA SOBRE LA OBRA COMO UNIDAD, ¿QUE ME HIZO SENTIR?, ¿HAY UNA ATMOSFERA?, PERTINENCIA TEMATICA

2.

ESTA EVALUACION ES REALIZADA POR UN COMITE TECNICO, CADA UNO DE LOS ESPECIALISTAS EVALUA SU AREA

3.

NOTA NUMERICA Y COMENTARIOS BREVES POR CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA PARTE ESCRITA.

4.

NOTA NUMERICA DEL PUBLICO, DE CARACTER SUBJETIVO COMO EL PRIMER PUNTO DE

IRONICAMENTE ENTRE MAYOR SEA LA SUMA DE SUBJETIVIDADES EVALUADORAS MÁS CERCA ESTAMOS DE LO QUE SOÑAMOS DE UNA EVALUACIÓN OBJETIVA ABSOLUTISTA.

CREADO POR: LAURA VALENTINA GÓMEZ R.

Respecto a las formas de investigación aprehendidas.

Después de 3 años consecutivos de estudiar Cine y Televisión en la Universidad Nacional, más los años pasados en el colegio, creo que he aprendido una cosa por aquí y otra por allá; quizá no siempre de la mejor manera pues a partir del segundo semestre (en la universidad, ya que en el colegio fue algo constante) empecé a sentir cierto descontento sobre las formas de proceder de muchos profesores, formas que ahora pienso corresponden directamente con el sistema capitalista. Pensamiento que hace varios años había atravesado mi mente, pero que hasta ahora está interiorizandose como cicatrices en la piel.

De alguna forma llegué a romantizar la idea de la universidad como un espacio donde encontraría personas; humanos con mucha experiencia en la vida y específicamente centrados en el tema que me concernió elegir como vocación, el cine.
Esta romantización se desarrollaba pensado estos sujetos como guías. Un poco como algunos filósofos llevaban a sus alumnos por largos paseos enseñándoles a observar y encauzando sus ideas, quizá por medio de dialogismos u otras técnicas. Claramente esto no es posible ya, al menos no en grandes ciudades donde hay tantas personas. En donde entre más personas haya, mejor. Así se puede mantener el círculo vicioso de producción y consumo; círculo perfecto para abastecer los instintos humanos, más no para promulgar un desarrollo de equilibrio entre sus instintos y su nutrición intelectual.

Sinceramente ahora me encuentro insatisfecha porque siento que en muchos ámbitos la universidad y el entorno en el que vivo no me hace sentir deshonesta e incómoda. Claro, no se trata de facilidad, sino de alguna clase de coherencia respecto a las capacidades que creo tiene el cine y los saberes en general, por lo tanto las personas. Saberes que al fin de cuentas son para mi la expresión de la curiosidad humana, que han sido coaccionadas y que no sé en qué entorno ideal no lo serían.

EL CINE COMO *POTENCIA* DE INVESTIGACIÓN

Una pequeñísima reflexión

Todo esto viene al caso porque por alguna razón como muchos, sentí que el cine era o es la herramienta (entre otras) indicada para aproximarme al mundo y entenderlo. Es decir una herramienta o un lenguaje de investigación. Y no he encontrado un método adecuado para mi dentro de este lenguaje. Y no sé tampoco si la escuela está ayudándome a encontrarlo o en gran parte está extirpando un poco esa curiosidad que siento por el mundo, o de no estar extirpandola, coaccionándola para servir bajo los perfectos engranajes del consumo y de la enajenación. No obstante me han sido dotadas ciertas pistas, pistas que he sentido como en un método cargado de un rumbo sin brújula, pueden ser las correctas para canalizar mis aproximaciones al mundo. Usar el cine como una herramienta de reconocimiento y entendimiento de lo que nos rodea y tratar todos los métodos posibles, pues dentro de estos métodos siempre habrá algo como un inconsciente colectivo jugando con un consciente individual en relación al mundo, lo cual será posiblemente la mejor y más consecuente guía.

SONY
SONY
JVC
SONY
SONY
SONY
SONY
JVC
SONY
SONY